

Чайковского вдохновляли бондарские пейзажи

Культурные традиции бондарской земли передаются из поколения в поколение. Незабываемым событием для нашего края стало посещение деревни Усово великим композитором Петром Ильичом Чайковским (с 1871 по 1876 годы). Хорошо известно, что Чайковский много путешествовал, был в Швейцарии, Италии, Франции... В частности, из Парижа он писал отцу: «Я намерен пробыть здесь около недели и затем стремлюсь в отечество».¹ Именно в России рождались его лучшие музыкальные произведения. В летние и осенние месяцы он обычно покидал городской шум и отправлялся в тихие уголки провинции к родственникам и друзьям. Его любимой «резиденцией» было село Усово Кирсановского уезда (ныне Бондарского района). В 70-80-е годы XIX века оно принадлежало Владимиру Степановичу Шиловскому-Васильеву (1852-1893).

Володя Шиловский был учеником и другом П.И. Чайковского, из дворянской семьи, широко известной в музыкальных кругах Москвы. Музыкант К. де Лазари вспоминал: «...Во время одного вечера у Шиловских, после исполнения Марией Васильевной Шиловской очередного романса Володя, редкой красоты мальчик, как видно любимец матери, подошёл к ней и фамильярно помял ей лицо, а она, поцеловав его, сказала: “Встань и пой!” И мы услышали, как чудным, нежным альтом, с тонкой фразировкой запел этот мальчик. Я удивился, а Пров Михайлович [Садовский] — тот и рот разинул. Мы начали целовать его, просили петь ещё, но пробило половину двенадцатого, и Володю увели наверх».² Нет сомнения, что на Чайковского он произвёл неизгладимое впечатление, тем более что это был тот самый Владимир Шиловский, про которого де Лазари говорил Чайковскому перед тем, как привести его в дом Бегичева, «что в семье есть очень талантливый мальчик, который наверно будет нуждаться в музыкальных уроках, и за него станут платить большие деньги».³

Модест Ильич Чайковский так описывал Владимира Шиловского «Это был тогда 14-летний мальчик, слабый, болезненный, с запущенным вследствие этого воспитанием, но одарённый, как тогда казалось, феноменальными способностями к музыке. Кроме того, он обладал необыкновенно красивою внешностью, чрезвычайно оригинальною прелестью манер, складом ума, несмотря на плохое образование, наблюдательного и острого. По рекомендации Рубинштейна, Пётр Ильич попал к нему в учителя теории музыки и в сезон 1866-67 годов у него установились уже самые лучшие отношения с учеником».⁴

На протяжении многих лет отношения их были сложными, часто по вине Шиловского, унаследовавшего от матери тяжёлый нрав. Тем не менее, Пётр Ильич Чайковский принимал предложения путешествовать со своим другом по Европе, а так же посетить его имение.

Впервые Чайковский приехал в Усово в августе 1871 года. Хозяин усадьбы попросил живших в имении крестьян и прислугу не мешать гостю. По воспоминаниям брата композитора Модеста Ильича Чайковского, одиночество во время прогулок было для Петра Ильича также необходимо, как и в часы занятий. Жители деревни часто видели изящного с правильными чертами лица мужчину, который не отличался молодостью и выглядел значительно старше своих 30 лет. В первый свой приезд в Усово Чайковский провёл конец летних каникул и был окружён там "нежными заботами».

В это время усадьба Усово имела несколько запущенный вид. По словам старожилов, в большом парке стоял двухэтажный барский дом с верандой и балконом. Прямо от крыльца шла песчаная дорожка к цветнику. В середине клумбы на красивой подставке стоял стеклянный шар, в котором отражалось каждое лето многообразие цветов, что придавало саду прелестный вид. Брат и биограф композитора Модест Ильич Чайковский пишет, что в имении Шиловского не было ни комфорта, «ни купания, кроме пруда с пиявками, ни особенных красот, а просто заброшенная усадьба среди лесистой, приятной для прогулок местности...С этих пор в течение нескольких лет Усово затмило все остальные резиденции Петра Ильича и стало для него центром постоянного влечения, чуть начинали зеленеть деревья и луга».⁵ В этой своей "летней резиденции" Чайковский любовался пленительными местами для прогулок, где можно было реализовать его заветную мечту об "отрадном одиночестве".

В.С. Шиловский знал эту потребность своего друга в уединении и не стеснял его своим присутствием.

Страстная, нежная любовь к природе явилась для Петра Ильича Чайковского тем обязательным элементом, без которого не могла родиться музыка. В этом всякий раз убеждаешься, знакомясь с его перепиской с родственниками, близкими, друзьями. Ежегодно спешил Пётр Ильич в глухомань с дубовыми, осиновым, берёзовыми перелесками, к заросшему пруду. В одном из прудов усманского имения хозяин водил лебедей. Позднее этот пруд был прозван местными жителями "Лебединым озером".

Сам П.И. Чайковский так вспоминал о своих впечатлениях: "Отчего простой русский пейзаж, отчего прогулка летом в России, в деревне по полям, по лесу, вечером в степи, бывало, приводила меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе, от тех неизъяснимо сладких и опьяняющих ощущений, которые навевали на меня лес, степь, речка, деревня, вдали скромная церквушка, словом всё, что составляет убогий русский, родимый пейзаж..."⁶

Первое летнее пребывание в усадьбе друга продолжалось месяц. Это время композитор посвящает опере «Опричник», взяв за основу трагедию Ивана Лажечникова «Опричник». Работа над оперой, либретто для которой написал сам Чайковский, шла медленно, с большими перерывами, композитору потребовалось много времени, чтобы вжиться в работу. Антракт оперы был сочинён и инструментован В.С. Шиловским. Чайковскому удалось передать тревожный дух эпохи Ивана Грозного, в теме опричнины (один из удачно найденных образов) слышится суровый приговор, состояние смятенности и тревоги. Опера была закончена в апреле

1872 года. Первое представление состоялось 12 апреля 1874 года в Петербурге. По словам одного из современников опера становится настоящим триумфом композитора. Первое пребывание на тамбовской земле оказалось плодотворным для композитора, а степная природа с её просторами, запахами луговых трав, разливами полей, пронизанными солнцем перелесками нашла отклик в душе и надолго полюбилась Чайковскому.

Следующее лето хозяин имения был в отъезде и П.И. Чайковский с 20 июля по 14 августа 1872 года и жил там один. Пётр Ильич в Усове завершил работу над второй симфонией, написав брату: «Мне кажется, что это моё лучшее произведение в отношении законченности форм, — качество, которым я доселе не блистал».⁷ К созданию симфонии композитор приступил в июне 1872 года в Каменке (имении Давыдовых под Киевом), где вплотную соприкоснулся с украинским фольклором. В июле он переезжает в Усово, где продолжает работу. Летняя тишина, созерцание крестьянского быта вдохновляют Чайковского на создание светлых и красочных образов. Первое исполнение симфонии состоялось 26 января 1873 года в Москве под управлением Н. Г. Рубинштейна.

Итогом лета 1873 года в Усово стала симфоническая фантазия к драме Шекспира «Буря». В письме Н.Ф. фон Меккиз Парижа от 22 апреля 1878 года он писал: "...В начале августа я поехал в Тамбовскую губернию. Я очутился совершенно один в прелестном оазисе степной местности. Не могу Вам передать, до чего я блаженствовал эти две недели. Я находился в каком-то экзальтированно-блаженном состоянии духа, бродя днем один в лесу, под вечер по неизмеримой степи, а ночью сидя у отворенного окна и прислушиваясь в торжественной тишине захоластья, изредка нарушаемой какими-то неопределенными ночными звуками. В эти две недели без всякого усилия, как будто движимый какой-то сверхъестественной силой, я написал начерно всю "Бурю"».⁸ Произведение Чайковского, родившееся на тамбовской земле, большим успехом вошло в музыкальную жизнь России.

В следующий свой приезд на тамбовскую землю в июне 1874 года композитор работает над инструментовкой новой оперы «Кузнец Вакула». Он был очень увлечён и поглощён этой работой, проводя за столом по пять-шесть часов в день. 21 августа произведение было полностью готово. Чайковский вспоминал, что это был период непрерывного вдохновения и восторженной любви к предпринятой задаче, сравнимый разве с Пушкинской Болдинской осенью.⁹ Прожив в Усово два месяца, он завершает работу над партитурой и на рукописи делает пометку «Кончена 21 августа 1874 г. Усово». В 1885 году Чайковский внёс значительные изменения в гармонию оперы, добавил несколько сцен и в новой редакции она получила название «Черевички».

1875 год. Чайковский снова в доме Шиловских. Начало лета. Сирень, ландыш, полевые цветы – всё окрест благоухает. Пётр Ильич изумлён игрой природы. Её неслышной, но всегда присутствующей музыкой. «Ни в чём нельзя сравнивать эти минуты уединения среди зелени, цветов, когда прислушиваешься и присматриваешься к той органической жизни, которая проявляет себя хоть и молчаливо и без шума, но громче говорит о

беспредельности и бесконечности, чем грохот мостовых и вся суэта городской жизни».¹⁰ В таком окружении природы Чайковский пишет свою знаменитую Третью симфонию. Первые эскизы симфонии были завершены в июне. В середине августа Чайковский в письме к Танеёву вспоминал: "...В июне я провёл три недели в Тамбовской губернии. Симфония написана и отчасти оркестрована там..."¹¹ В знак благодарности за заботу и поддержку, Чайковский посвятил третью симфонию В.С. Васильеву-Шиловскому. Тогда же он уже обдумывает балет «Лебединое озеро», и больше того - «..написал (в проекте) два акта из балета». В этот раз Пётр Ильич много отдыхал, так как врачи не советовали переутомляться. Вечерами он слушал нехитрые, но богатые искренностью и душевностью русские крестьянские песни.

В сентябре 1876 года Чайковский побывал в Усове последний раз. В письмах к Н.Ф. фон Мекк он называл Усово «прелестным оазисом степной местности», где мог находиться «в блаженном состоянии духа», «бродить по лесу, по неизмеримой степи».¹² Великолепная природа тамбовской деревни, умиротворение и покой старой барской усадьбы самым благоприятным образом повлияли на творчество великого композитора.

Сохранились и опубликованы четырнадцать писем Петра Ильича к Владимиру Шиловскому, которые охватывают период в двадцать лет - с 1873 года. Владимир Степанович умер в возрасте 41 года. Старожилы села рассказывали, что крестьяне несли гроб с прахом своего барина более двадцати вёрст - от ближайшей станции Инноковки, чтобы похоронить в Усове.

Прошло 100 лет. Но на Бондарской земле не забыли о пребывании великого композитора и по инициативе общества охраны памятников, директора первого народного музея села Бондари Владимира Михайловича Паршикова впервые решили провести памятные дни, посвящённые П.И. Чайковскому.

Внучатая племянница композитора Ксения Юрьевна Давыдова писала в «Литературной России»: «И вот в 1971 году Дом-музей П.И. Чайковского в Клину, где я работаю, получил приглашение на открытие мемориальной доски в Усово. Я попала на настоящий праздник, впервые здесь под открытым небом звучала музыка Чайковского. ...По сколько некогда богатое поместье не сохранилось, маленький музей композитора открыли в одном из классов местной школы. Привели в порядок дорогу, ведущую в село, тамбовские художники и архитекторы работают над проектом обелиска П. И. Чайковскому».¹³ Тамбовский композитор и музыковед Нина Николаевна Емельянова немало сделала в те годы для того, чтобы люди узнали интереснейшие факты, рассказывающие о связях великого композитора с нашим краем, а её сестра, художница Т.Н. Емельянова по рассказам старожилов смогла нарисовать дом Шиловских.

Народный музей села Бондари начал комплектовать фонд материалов, раскрывающих связь жизни и творчества П.И. Чайковского с тамбовской землёй: фотографии, прижизненные ноты, книги, альбомы, афиши, воспоминания. В школах были организованы уголки памяти П.И. Чайковского, открылась музейная стационарная выставка. Разрабатывался

единый план проведения дня памяти П.И.Чайковского в Доме музея г. Клин, г. Вокинске и в с. Усово.

В 1972 году «День Памяти П.И. Чайковского» собрал как жителей Бондарского района, так и гостей из Тамбова, Кирсановского и Пичаевского районов. В дар музею передали бюст Чайковского, многим участникам праздника вручены памятные значки с изображением великого композитора, в газете «Народная трибуна» вышла статья «Музыка над Усовом» от 5 июня 1973 года написано: «В прошедшее воскресенье в селе Усово по традиции был проведен День Чайковского...Имя П.И. Чайковского, его вдохновенное творчество дорого сердцу каждого... А вот среди группы колхозников разговаривает седеющая женщина. Это родственница Чайковского Ксения Юрьевна Давыдова. Сюда она приезжает каждый год на праздник: “Очень рада, что уже в третий раз встречаюсь с людьми, с местами, где когда-то творил свои бессмертные произведения Пётр Ильич. Рада видеть здесь школьников. Они приобщаются к великому искусству. Пётр Ильич писал для будущих поколений. И, видя сегодня молодёжь, ещё раз убеждаешься, насколько далеко предвидел Чайковский”. К.Ю. Давыдова подарила районному музею ноты произведений Чайковского и памятные сувениры».¹⁴

В музее не сохранились материалы о проведении праздника в 1974 году, о котором пишет К. Давыдова: «..Вот только в 1974 году праздник не совсем удался, потому что особую приподнятость создают всегда артисты-гости, а везти их из Тамбова было не на чем. Раньше автобусы давало областное управление культуры, представители которого тоже бывали на празднике, но в последние два года интерес к этому дню у управления почему-то пропал. А жаль, кто. Как не оно должно поддерживать эту традицию? Ведь День Чайковского может стать праздником всей Тамбовщины».¹⁵ К юбилейной встрече 1975 года готовились особенно, ведь должны были установить памятную стелу Чайковскому, созданную известным скульптором К. Малофеевым.

А. Аливский в статье «Открытие мемориального знака в Усово» в газете «Народная трибуна» так описывал это событие: «Ставший традиционным, в селе Усово проведён праздник музыки выдающего русского композитора Петра Ильича Чайковского. На него собрались жители всех сёл района. Открыть установленный мемориальный знак в честь пребывания композитора в усовских местах поручают внучатой племяннице П.И. Чайковского К.Ю. Давыдовой, ответственному секретарю районного общества охраны и пропаганды памятников истории и культуры В.М. Паршикову и председателю исполкома Куровщинского сельского Совета Н. Н. Грушину. С мраморной плиты, отлитый из бронзы, смотрит на собравшихся, почитателей его таланта, П. И. Чайковский...».¹⁶

Прошло 100-летие пребывания П.И.Чайковского в Усово. Умер инициатор праздника В.М. Паршиков, в селе Усово всё меньше становилось жителей, всё гуще зарастал в бывшей графской усадьбе пруд, в 1976 году закрыли Усовскую начальную школу. Музыкальные праздники проводились здесь от случая к случаю и, дабы избежать полнейшего забвения памятного знака, было принято решение о его переносе в школьный двор соседнего, расположенного в двух километров от Усово, села Куровщина, в год,

посвящённый 150-летию П.И. Чайковского (1985). Последняя встреча на бондарской земле была седьмая по счёту. С импровизированной сцены звучали вдохновенные слова заслуженного работника культуры России О. Каментова, выступал танцевальный ансамбль школы искусств №3 г. Тамбова, заслуженный работник культуры России П. Попов и В. Волохова, студенты института культуры и музыкального училища им. С.В. Рахманинова, самодеятельные артисты.

В 90-е годы XX века проторённая краоведами-энтузиастами дорожка стала зарастать бурьяном забвения. В Усово резко сократилось количество жителей, дорога развалилась. Место захоронения графа Шиловского в барском саду осыпалось, стало едва различимо над землёй, без большой красной мраморной плиты производило впечатление более чем удручающее. Остатки фундамента стоявшей здесь некогда церквушки, которую, говорят, не раз посещал П. И. Чайковский, заросли крапивой. Когда-то в здании церкви размещалась школа и, по свидетельствам старожилов, дети ухаживали за могилой графа В.С. Шиловского. Но школу перевели в новое здание. Мраморная плита была вначале сдвинута со своего места, а потом и вовсе увезена в неизвестном направлении. Корреспондент Маргарита Матюшина 14 апреля 2010 года написала замечательную статью «Лебединое озеро» в газету «Тамбовская жизнь»: «...Тамбовский период для творчества великого композитора был не менее важен, чем для другого музыкального гения С. Рахманинова. Но если сегодня тамбовчане благодаря Рахманинским фестивалям, традиционным Рахманинским вечерам, чтениям, конференциям и так далее хорошо знают о пребывании Сергея Васильевича на тамбовской земле, то о годах работы на Тамбовщине Петра Ильича Чайковского известно немногим, в основном музыкантам и педагогам музыкальных учреждений... Но вот о селе Усово в Бондарском районе практически мало кто слышал. Впрочем, чему удивляться. 7 мая 1910 года исполнится 170 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, а о каких-либо значительных мероприятиях по этому поводу что-то не слышно. А ведь в Тамбове немало музыкально-педагогических учреждений, которым по плечу организация праздника, посвященного Чайковскому... Конечно, сейчас Усово на грани вымирания. Из ста домов начала прошлого века нынче обитаемы только двадцать. В них проживают только пожилые селяне. Когда-то существовавшая усовская школа с мемориальной доской исчезла с лица земли. В 1976 году здесь была закрыта начальная школа. Тогда-то и прекратились праздники музыки великого композитора... Но с исчезновением населённых пунктов не должна уходить память об исторических событиях или людях, что прославили такие места. Может быть, даже и не стоит переносить памятники, а наоборот, бережно ухаживать за ними, что вполне под силу два- три раза в год молодёжным десантом из районных и городских центров... Организация более масштабных юбилейных торжеств, связанных с именем Чайковского, на бондарской земле пойдёт на пользу не только юным бондарцам, но и, к примеру, студентам рахманинского института, да и широкой общественности. Это укрепит среди населения память о великом композиторе, поможет понять, почему полюбились ему эти края. К тому же сколько еще неисследованных страниц в биографии Чайковского данного

периода. И эти тайны ждут своих исследователей. А коль будет интерес к личности русского гения, то не уйдет и память о Петре Ильиче Чайковском».¹⁷

В 2013 году в Бондарском историко-краеведческом музее была оформлена экспозиция, основанная на материалах первого народного музея. Для посетителей представлены фотографии В.С. Шиловского, П.И. Чайковского, окрестностей Усово, рисунок усадьбы, ноты и книги о доме-музее в Клину. Сохранились пригласительные билеты и афиши праздников, посвящённые Дням Чайковского. Одно из последних приобретений музея-немецкое пианино 1912 года – станет хорошим дополнением к тематическому комплексу о великом композиторе. К 175-летию П.И. Чайковского вышел Указ президента РФ, который мог бы помочь восстановлению памятного места в Усово, но администрация Бондарского района не смогла осуществить данное мероприятие.

В своё время в уваровской Ивановке, а затем в Вернадовке Пичаевского района всё начиналось на пустом месте. Сегодня в Ивановку стремятся почитатели творчества С. В. Рахманинова со всего света и мы гордимся Музеем-усадьбой С.В. Рахманинова «Ивановка», на территории которого проводятся музыкальные фестивали, посвящённый П.И. Чайковскому. 19 июля 2015 года на вечере «П. И. Чайковский. Тамбовский адрес» посетители музея смогли познакомиться с выставкой «Время Чайковского», подготовленной в ВМОМК им. М.И. Глинки и Музеем-заповедником П.И. Чайковского в Клину, где особый раздел посвящён пребыванию великого композитора в имении Усово. А 3 февраля 2016 года в «Тамбовской жизни» вышла статья, рассказывающая о том, что в Ивановке презентовали книгу «П.И. Чайковский в Тамбовской губернии».¹⁸

Сегодня имя Петра Ильича Чайковского стало символом русского искусства, русской музыки. Произведения, написанные композитором на Тамбовщине, давно имеют международную значимость и признание, они прочно вошли в репертуар музыкантов всего мира, поэтому пребывание П.И. Чайковского на тамбовской земле имеет далеко не местное значение, и Усово является одним из памятных мест нашей страны.

Когда же теперь усовские места близ пруда, где любил бывать П.И. Чайковский, соберут тысячи поклонников его таланта. И музыка, незабвенная музыка снова разольётся окрест, волнуя людей своей поражающей красотой и величием.

Примечания

1. Жизнь Чайковского. Ч. 4. Электронный ресурс // <http://www.tchaikov.ru/modest193.html>
2. Познанский Александр. Чайковский. Электронный ресурс // <http://profilib.com/chtenie/103777/aleksandr-poznanskiy-chaykovskiy-34.php>
3. Там же.
4. Чайковский Модест. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Электронный ресурс // <http://www.tchaikov.ru/modest-book.html>
5. Там же.
6. Тамбовская художественная культура // Сост. Долженкова М.И., Толмачёв Ю.А. Электронный ресурс // <http://window.edu.ru/catalog/pdf>. С. 7.

7. Мамонтова В.В. Произведения П.И. Чайковского, созданные на Тамбовщине. В фондах ТОУНБ им. А.С. Пушкина. Электронный ресурс. <http://www.tambovlib.ru/?view=music.chaykovsky>
8. Там же. С. 13
9. Н.Н.Емельянова. «П.И.Чайковский в Усове» - Тамбов, 1973 г.
10. По Браилову вместе с Чайковским. Электронный ресурс: <http://posterrr.livejournal.com/217122.html>
11. Тамбовская художественная культура С. 7.
12. Персональный сайт – Чайковский и село Усово. Электронный ресурс <http://tambov911.narod.ru/index/0-60>
13. К.Давыдова .Читатель Огорчается// газета «Литературная Россия» , 24 января 1975 года
14. Казьмин М. Музыка над Усовом // газета «Народная трибуна», 5 июня 1973 г.
15. Давыдова К.Читатель Огорчается// газета «Литературная Россия» , 24 января 1975 года
16. Аливский А. Открытие мемориального знака в Усово // газета «Народная трибуна», 24 июня 1975 г.
17. Матюшина М. Лебединое озеро. // газета «Тамбовская жизнь»,14 апреля 2010 г.
18. Матюшина М. П.И. Чайковский в Тамбовской губернии. // газета «Тамбовская жизнь», 3 февраля 2016 г.